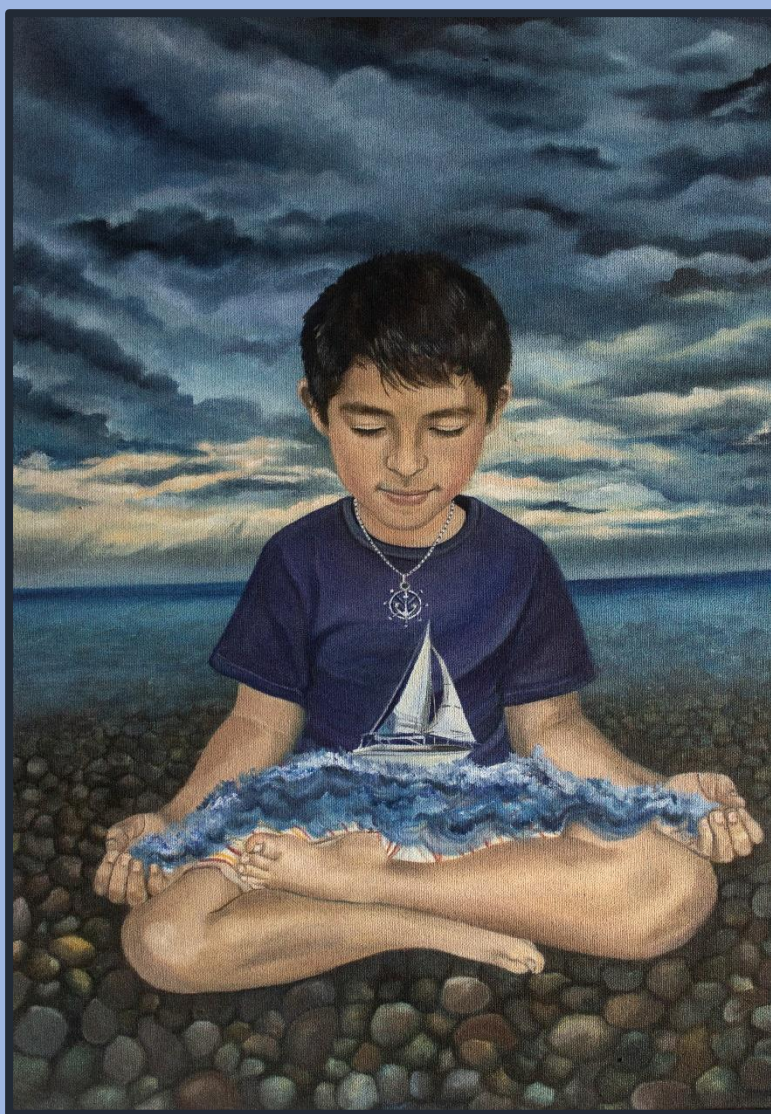

KAUROS

EXPERIENCIA CONTEMPLATIVA

Diana Paola Londoño Salinas

KAIROS

Experiencia Contemplativa

DIANA PAOLA LONDOÑO SALINAS

**Para optar por el título de
Licenciada en Artes Visuales**

Director de Proyecto

JULIO CESAR ZAPATA CASTAÑO

Docente del Programa de Licenciatura en Artes Visuales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

09 de diciembre, 2019

AGRADECIMIENTOS.

A mis **PADRES** por ser el eje central de mi vida, por guiarme desde muy pequeña por los caminos de la espiritualidad, el arte y la filosofía.

A mis **HERMANAS** por ser fuente de inspiración y lucha, por permitirme ser un ejemplo y apoyar mis sueños aun cuando ni yo misma los creía.

A **PHILEAS DEL MONTESEXTO**, por haberme inspirado en la filosofía iniciática y permitir adentrarme al laberinto de la vida.

A **JULIO ZAPATA** y **ANGELA HENAO**, por haber comprendido mis ideas y apoyarme en la creación de este proyecto.

Y a **ZAMIR LEMIR**, por custodiar siempre la fe de un ideal y por enseñarme cada día a **APUNTAR ALTO**.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	III
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I- El Arte como Exploración del Ser	4
CAPITULO II- El Mito del Héroe, un Viaje hacia el Interior	21
CAPITULO III-KAIROS, la búsqueda de un arte consciente	36
¿Qué es el Circulo Juvenil Kairos?	39
El Arte de los Bosques	42
Áreas de desarrollo	43
LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HEROE -Una Apropiación Pictórica	48
CONCLUSIONES	67
BIBLIOGRAFÍA	70

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos el ser humano ha sentido una continua necesidad de marcar su huella en el lugar que se encuentra, el ejercicio de querer representar ante los otros la manera en cómo se percibe la vida se convierte en una tarea importante, podría decirse que es de carácter vital puesto que necesitamos de los otros para emitir nuestro mensaje, para hacernos escuchar y sentirnos partícipes del mundo que habitamos. Al formar parte de la realidad nos vemos rodeados de continuos estímulos que nos generan esa necesidad de expresión, pero estos estímulos no nos muestran simplemente cosas u objetos, gracias a nuestra percepción sensorial y emocional dichas cosas u objetos comienzan a tener un mayor sentido recobrando así un significado que nos permite más adelante representar por medio de símbolos. Pasamos por la vida dejándonos afectar por el entorno que nos rodea.

La gran diferencia entre el animal y el hombre consiste en el modo de afectación del estímulo, el procesamiento, y la capacidad de comunicación. El animal ha desarrollado en su proceso de evolución un complejo sistema de los que podríamos llamar “símbolos”, pero que de ninguna manera llega al grado de complejidad del creado por los seres humanos. Esto se debe al grado y sentido de la evolución del hombre.¹

El ejercicio artístico y en este caso específico la pintura está rodeada de símbolos que dan a conocer la visión del artista. Hegel sostiene: «El arte es una forma particular bajo la cual

¹ SANDOVAL, Humberto. *Hermenéutica de la cultura*. Bogotá. Carlos Castellanos, 1995, (pág. 9)

el espíritu se manifiesta».² Dicho esto vemos la obra pictórica como puente que conecta el mundo imperceptible con el mundo real.

En el presente proyecto investigativo se tendrán en cuenta posturas críticas que se han formulado en torno a la utilización de las artes como posible facilitador de experiencias espirituales, teóricos tanto occidentales como orientales tienen sus puntos de vista en cuanto a esta temática, sabiendo muy bien que ambos tipos de pensamiento cuentan con sus respectivas creencias y estilos de vida que pueden generar contrastes, se considera que en esencia se dirigen al mismo camino: la búsqueda del ser y realización interior

Al centrar la investigación en elementos que hoy en día son tan difíciles de tratar es necesario hablar de vivencias totalmente personales que han servido como pilares para la construcción de un tipo de pensamiento determinado y que han permitido ver en el arte un camino para el desarrollo interior. Quizás para muchos, palabras como trascendencia, meditación, espiritualidad, conexión universal, mística entre otros términos sean difíciles de digerir, pueden generar un tipo de incomodidad o tal vez suenen lejanas, pero nunca serán términos que estén ajenos a nosotros, puesto que todos en algún momento nos hemos puesto la tarea de reflexionar sobre la razón de nuestra existencia.

Como artista visual y futura educadora manifiesto mi interés por trabajar un arte que invite a la reflexión principalmente en estos tiempos donde se hace cada vez más necesario un

² Hegel, G. W. F. Introducción a la estética. Barcelona. Península. 1997 (pág. 17)

ejercicio de interiorización, donde el convivir con el otro se ha convertido cada vez más difícil y no solo con el otro, entendiendo este como una persona sino la manera de vivir y sentir la propia naturaleza que nos circunda y que cada día pareciese estar más lejana, más ajena, más distante.

Por tal motivo, en el transcurso de estos capítulos expondremos algunas alternativas por las cuales es posible acceder a aquella dimensión espiritual en donde el arte cumple un papel protagónico, acompañándose siempre del poder de la magia, la intuición, la interiorización y muchos otros conceptos capaces de despertar la conciencia que muchas veces dejamos adormecer.

EL ARTE COMO EXPLORACIÓN DEL SER

En el transcurso de la evolución humana ha existido siempre una profunda necesidad de expresión, este anhelo de dar a conocer nuestro punto de vista frente a diferentes situaciones de la vida nos ha llevado a explorar un sinnúmero de alternativas con la intención de hacer sentir al otro un poco de nuestra propia vibración. Desde las grafías plasmadas por nuestros antepasados en las cavernas hasta el bombardeo de imágenes que publicamos hoy en día en nuestras redes sociales son ejemplos claves para comprender que a pesar del paso de los siglos el hombre nunca ha parado de crear para exponerse a sí mismo, y ante esta realidad el arte cumple un papel fundamental.

La actividad artística nos permite identificarnos con el otro, con su propia humanidad. Mientras nuestra mente y emociones se familiaricen con el arte, mayor será nuestra comprensión y resonancia con la naturaleza que nos rodea generando una empatía entre lo que vemos y lo que somos. Según Nora Ros, pedagoga argentina:

El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar destacado para todos, es

*parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura.*³

Dicho esto, podemos afirmar que existe una estrecha relación entre el arte y la capacidad de comprender nuestra cotidianidad, es una actividad que proviene profundamente del espíritu humano y permite una identificación entre el mundo circundante y el individuo que lo habita. Cuando sentimos que pertenecemos a un espacio enriquecemos el sentido que le damos a las cosas, aportándole un significado profundo y trascendental a las experiencias adquiridas.

Cuando decidimos explorar lugares desconocidos, ponemos en riesgo nuestra fragilidad humana. Si nos encontramos en medio de un bosque, necesitamos los elementos básicos para nuestra supervivencia, a diferencia del resto de seres vivos que se adaptan con mayor facilidad a los cambios repentinos que se generan. No tendremos quizás las características tanto mentales como físicas para soportar una situación que nos pone en alto riesgo, pero, si existe un factor importante que nos enriquece como seres humanos y es nuestra capacidad de convertir un espacio cualquiera en un lugar de carácter sagrado. Somos seres creativos, tenemos la habilidad de transformar la materia y moldearla con finalidad objetiva, nos integramos a la naturaleza y le proporcionamos valor y significado. De esta manera, es que han existido piedras que se transforman en tótems, ríos que se convierten en dioses, aves que en medio de su vuelo han

³ ROS, Nora. El lenguaje artístico, la educación y la creación. Argentina. Revista Iberoamericana de Educación, (pág. 1)

inspirado al hombre a ser libre. Tenemos la capacidad de transformar lo que vemos en símbolos que se convierten en parte de nosotros.

“El hombre ha sido el primero sobre el planeta, en especializarse mas en la capacidad mental que en la física. El cerebro humano ha llegado a ser el órgano mas complejo y perfeccionado en el proceso evolutivo. Por esta razón es que a pesar de no compartir con otros animales ciertas cualidades físicas como la velocidad para la caza, la defensa y en general lo que otras especies necesitan para subsistir; el hombre ha logrado sobreponerse a las fuerzas de la naturaleza. Nuestra especialización consiste en el refinamiento y el matiz de los movimientos, y en la utilización de los sentidos. Nuestro oído no es tan agudo como el del felino, pero cuando escuchamos las sutiles variaciones sobre un tema de Beethoven, las disfrutamos porque constituyen un sentido (tiene un significado). Nuestro ojo no tiene el alcance que tiene el del águila o un pato salvaje, pero disfrutamos los matices del verde, del azul y los amarillos junto con el marrón en un paisaje...En definitiva, podemos decir que el hombre tiene una manera radicalmente distinta de habérselas (de encontrarse) con las cosas, debido a la naturaleza de su proceso de evolución.”⁴

⁴ SANDOVAL, Humberto. Hermenéutica de la cultura. Bogotá. Carlos Castellanos, 1995, (pág. 11)

Este encuentro con la naturaleza nos permite adentrarnos a una realidad casi mágica; para nuestros ancestros la conexión que existía entre el hombre y la tierra establecía una estrecha relación. De esta manera era posible reflejar en sus creaciones artísticas el carácter sagrado y trascendental que le impregnaban a los actos cotidianos.

La obra de arte es una creación mágica y, al igual que la procreación, exige, para dar lugar al Ser, una carga psíquica producida por el espasmo de amor. Por eso hay tan pocos hombres y tan pocas obras vivas en este mundo, porque la proyección mágica es un acto difícil por encima de todo, como el de la transmisión integral de la vida.⁵ Pg 42

En la actualidad se torna complejo mantener un estado de equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, vivimos en un continuo movimiento, desenfrenado, acelerado, imposibilitando la paz y quietud interior, alejándonos cada vez mas de nuestro propio centro, generando así mismo crisis y desconocimiento interior. Aquellos que se han adentrado a vivir una experiencia introspectiva reconocen la necesidad de aquietar los pensamientos, metafóricamente limpian la suciedad que habita en el interior de cada uno, para dar cabida a una nueva visión de la realidad.

“Si nada en tu interior está rígido, las cosas exteriores se abrirán por sí solas. En movimiento, se cómo el agua; cuando quieto, como un espejo. Responde como un eco.”⁶

⁵ CATTIAUX, Louis. Física y metafísica de la pintura. Tarragona. Arola Editors, 2012, (pág.41)

⁶ RACIONERO, Luis. Textos de estética taoísta. Madrid. Alianza Editorial, 2008, (Pag. 18)

El arte, es la manifestación del universo interno que habita en cada individuo, y en medio de este ritual, traducimos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por lo tanto, mientras más agudizados tengamos nuestros sentidos, mayor será nuestra capacidad de escucha, por consiguiente, la necesidad de crear fluirá de manera natural.

*Cuando la percepción no tiene mezcla de pensamientos, ni expectativas, es cuando puede realizar en el cuerpo la danza suprema: la transformación de emoción en forma, que es la alquimia del arte. Solo entonces toma el artista los pinceles y pinta el acorde que ha resonado entre la naturaleza y su cuerpo por empatía integradora.*⁷

El artista se encuentra en constante movimiento creativo, su sensibilidad y percepción se entregan a totalidad en la tarea de transmutar el mensaje que está recibiendo para plasmarlo en obra, así mismo, realiza un continuo ejercicio de contemplación de su realidad y mientras contempla, crea y en ese acto creador manifiesta su visión interna. Pedro Antonio Urbina en su libro Filocalía afirma lo siguiente: *“El artista contempla y hace a un tiempo. Su contemplación es activa y su acción es contemplativa. Es un inteligente activo”*.⁸

⁷RACIONERO, Luis, op, cit, (Pág. 19)

⁸URBINA. Pedro, Filocalía o Amor a la Belleza. Madrid. Ediciones Rialp, S.A,2008 (Pág. 28)

De esta manera, la contemplación pasa de ser una actividad serena, detenida y meditativa para transformarse en acción, en obra y en expresión. Adicionalmente, cuando se contempla la realidad, el artista se identifica como partícipe de la naturaleza, considerándose parte de ella, surge una profunda comprensión incluyendo no solo los sentidos y la mente, sino también las emociones y la intuición. El teósofo y lingüista Jinarajadasa considera que la actitud contemplativa de la vida nos lleva a un estado de profunda conexión con la realidad, generando experiencias significativas y al mismo tiempo de carácter estético, adquiriendo la cualidad de establecer un profundo lenguaje artístico.

*Si disciplinamos y purificamos nuestro entendimiento, podremos comunicarnos con la naturaleza por otros aspectos de nuestra compleja personalidad. Si al contemplar una flor reconocemos que es un peldaño de la gran escala de vida y forma, interviene nuestro elemento intelectual; si al admirarnos por su forma y color, nuestro elemento emocional contribuye a desvelar el misterio de la flor. Cuando además percibimos profundamente la flor como una cosa de pura belleza, casi como el espejo de una magna Belleza Divina, interviene el elemento intuicional. Y cuando a veces contemplamos una flor y la vemos enlazada con un gran ideal, como cuando el amante asocia la flor con su amada, otro complejo elemento contribuye a develar el misterio de la flor.*⁹

⁹ JINARAJADASA. El arte y las emociones. México. Editorial Orión, 1975, (Pag 42)

De esta manera, es posible considerar la labor del artista como una actividad de carácter trascendental, puesto que sobrepasa lo inmediato, lo tangible y racional, adentrándose a la esencia misma de las cosas. Se genera empatía entre lo que está afuera y lo que se lleva dentro. Como dijo Emerson: “*Tal como somos, así vemos*”¹⁰, o en palabras de Miguel Padilla: “*Cuando el alma es la que contempla ella sabe reconocer lo que a ella pertenece*”.¹¹ Por ende, si vemos magia y valor en las simplicidades de la vida, alcanzaremos un nivel de bienestar, admirando la belleza del exterior como un reflejo de nuestra propia naturaleza interior.

La cultura oriental ha enfocado gran parte de su sabiduría a la búsqueda de prácticas que conlleven al descubrimiento de una dimensión espiritual, al ser desarrolladas con constancia y disciplina, generan en el ser humano un estado de conciencia convirtiéndose paso a paso en una actitud habitual. Es bien sabido que cuando tenemos el deseo de aprender cualquier tipo de deporte, somos conscientes que se necesita de un trabajo continuo que nos permita adquirir las destrezas necesarias en el campo de juego. Debe haber un entrenamiento constante que nos prepare tanto a nivel externo como interno, debido a que, necesitamos del desarrollo físico para responder correctamente al objetivo esperado y de igual manera el fortalecimiento interior que conlleva una voluntad fuerte e inquebrantable capaz de sostener la continuidad del proceso, sin rendirse o abandonarse.

¹⁰RALPH W, Emerson. Nature, cap. VIII, Dodd, Mead and Co. N.Y , 1969

¹¹PADILLA, Miguel. El arte y la belleza. Madrid. Editorial N.A. 2006 (pág. 57)

Lo mismo sucede en el trabajo interno, la insaciable búsqueda espiritual; conlleva a una continua exploración de caídas y victorias, de aperturas y renunciaciones, es todo un peregrinaje que nos acerca poco a poco a nuestro objetivo principal y que de igual manera requiere de esfuerzo, disciplina y constancia.

Percibir la belleza, captarla, canalizarla en nuestro ser y traducirla en expresión artística se convierte en una tarea satisfactoria y enriquecedora. Poder vernos y reflejarnos en la naturaleza es un síntoma de que estamos conectados con el todo, si en otoño vemos caer las hojas de los árboles y entendemos el ciclo de la vida, comprendiendo que existen los tiempos para soltar lo viejo y adentrarnos a lo nuevo, significa que ya no estamos viendo simplemente el carácter fenoménico de las cosas, sino que hemos empezado a captar la esencia misma de la vida.

Quizás, una de las paradojas de nuestra contemporaneidad estriba en que -a pesar o gracias a las condiciones limitantes para el cultivo de la sabiduría-, la evocación de ciertas palabras, como silencio, presencia, ser, contemplación, misterio, iluminación, meditación, mantra, oración, unión, revelación...resuena cada vez mas en personas como un buen puerto al que arribar (...) hay palabras que apelan a una dimensión de nuestro ser -acaso lejana, aunque no olvidada- que nos despierta a una intimidad y a un anhelo cosmológico.¹²pg 2

¹² FAJARDO, Olga. La experiencia contemplativa. (En la mística, la filosofía y el arte) Barcelona. Editorial Kairós SA, 2006, (Pág. 2)

Con lo anterior podemos decir que, pese a nuestro contexto actual de abrumadoras condiciones y problemáticas sociales, la búsqueda del ser sigue siendo un foco central en la naturaleza humana y la expresión artística se encuentra estrechamente relacionada a este proceso introspectivo. Retomando lo mencionado anteriormente reconocemos que al realizar un ejercicio contemplativo de la realidad se posibilita su poder de conexión y empatía con el entorno, manifestando artísticamente dicha contemplación, reiterando que todo esto se es posible gracias al trabajo constante de agudizar los sentidos generando experiencias de carácter significativo. *“Cuando nos referimos a la experiencia contemplativa, nos referimos a la experiencia de unicidad: a la experiencia mística de la que también forman parte ciertas experiencias estéticas”*.¹³

Luis Racionero en su libro *Textos de estética taoísta*, nos adentra a un viaje de carácter sagrado, manifestando su postura crítica frente al arte oriental, específicamente la pintura china, resaltando esta actividad como una actitud poética de la vida. Considera que una de las funciones primordiales del arte es la de hacer visible lo invisible, no pretender inquietar o confundir las mentes de los otros, como muy bien se puede apreciar en el arte de la actualidad, sino que sirva como puente que conecte al hombre con su naturaleza sagrada, que lo aquiete y lo invite a un estado de tranquilidad y reflexión.

¹³ Ibidem, (Pág. 12)

El arte de hoy, controlado por el incentivo de beneficio, no puede desempeñar la función social que siempre ha tenido: hacer consciente el subconsciente (...) El arte, hoy, esta falto de criterios estéticos de evaluación, todo vale y cualquiera se cree con calidad para expresarse, el confusionismo es inmenso y la banalidad ineluctable.¹⁴

Por lo tanto, considera importante la visión que tiene el artista chino en la sociedad. Aquí es posible resaltar una vez más la Contemplación como una actitud de reverencia frente a la obra máxima de la vida, en donde el artista se funde en lo mas interno de su ser y crea a su vez un universo cargado de poesía y regocijo: *El artista está perpetuamente tratando de arrebatarse al tiempo el momento pasajero y construir un monumento al instante que se va. Por eso la apreciación de la poesía requiere quietud y calma para contemplar.¹⁵*

La cultura china es experta en captar magia en las simplicidades de la vida, nutriendo su espíritu con pequeñas gotas de sabiduría:

El paradigma de su sabiduría en el arte de vivir es la ceremonia del té. En una cosa tan sencilla como sorber una infusión, los maestros de té son capaces de encontrar belleza y bienestar. Para ellos eso no es una función sino un rito y saben vislumbrar

¹⁴ RACIONERO, Luis, op, cit, (Pág. 7)

¹⁵ Ibidem, (Pág. 19)

lo infinito en lo intrascendente. (...) Durante largos siglos han buscado en las cosas materiales las formas que pudieran ayudarles a vivir la vida con mayor felicidad. Una felicidad no sólo sensual sino espiritual, en que las cosas, las personas, la naturaleza sean como talismanes que abran el espíritu a visiones de un nivel de consciencia superior.¹⁶

En el transcurso de su libro hace referencia a los cuatro principios estéticos de la pintura china buscando la manera de comprender mejor la sensibilidad y el propósito de los artistas para poder alcanzar un nivel profundo de disfrute en sus obras. En palabras del escritor vemos notoriamente la necesidad de aquietar la mente y entrar en un estado de receptividad para ser capaces de adentrarnos al mundo fascinante del arte oriental:

Para disfrutar del arte chino es preciso tener la buena voluntad de entrar en la mentalidad china e intuir como concebían el mundo estos artistas y cual era para ellos la función del arte. Primera condición, casi insuperable para nosotros: la calma, serenidad y naturalidad en que vivieron y crearon los artistas chinos.¹⁷

Una vez mas volvemos a hablar sobre la necesidad de aquietar nuestros pensamientos, de mantener una postura atenta, tranquila y libre de pesadumbres, dando paso a un estado meditativo donde el arte se conecta con el lado mas sublime de nuestra alma.

¹⁶ Ibidem, (Pág. 21)

¹⁷ Ibidem, (Pág.36)

Nos centraremos en dar a conocer los 4 principios estéticos del arte chino, teniendo en primer instancia **La Empatía**: *“es esa rara sensación de haber estado en un sitio donde jamás se ha estado, de vislumbrar por un momento un estado fuera del tiempo, de penetrar los significados secretos de las cosas”*.¹⁸

En este principio estético, el artista observa el universo como un sistema armónico y de resonancia, donde sus sentidos se encuentran en el punto mas sensible para tener la capacidad de captar la esencia misma de las cosas, Es aquí donde comienza una profunda conexión entre lo que se percibe en el exterior y lo que se nutre en el interior, el artista como espectador de la realidad se identifica con los hechos naturales que surgen a su alrededor, y se siente perteneciente de una energía superior, una fuerza inagotable que gobierna el cosmos. De esta manera, cuando el artista se conecta con esa realidad trascendental es capaz de generar en el espectador una experiencia estética de carácter sublime. Un ejemplo en occidente es la magnificencia de la pintura de Leonardo Da Vinci, quien generaba en sus paisajes toda una enigmática composición, expresando el movimiento del espíritu en medio de sus pinceladas. De esta manera, genera en los espectadores un enigma que desea ser resuelto ya que invita al despertar interior.

Las buenas vibraciones de la obra de arte suben al observador a su misma onda.

Es así como se realiza la empatía o resonancia artística (...) la obra de arte puede

¹⁸ Ibidem, (Pág. 39)

*llevar al perceptor al éxtasis; normalmente le sube a niveles de consciencia y emoción superiores, como una lámpara que recibe mayor corriente y alumbra con más fuerza.*¹⁹

En segunda instancia tenemos **El Ritmo Vital**:

*Una vez conseguida la empatía, pretende captar los movimientos vitales del espíritu a través de los ritmos de la naturaleza. (...) Toda materia está formada de fuerza acumulada y por lo mismo, todas las líneas de la naturaleza están vivas, y el artista debe reflejar a toda costa el ritmo o movimiento vital de cada línea. La belleza de los troncos arrastrados por el agua, de una enredadera añosa o de una hoja cayendo, se debe a que algo esta sucediendo dentro de la enredadera, el tronco o la hoja caída. Todas las líneas de la naturaleza están vivas porque toda la naturaleza se mueve continuamente en alguna dirección.*²⁰

En este punto, el artista es capaz de observar no solo las líneas que componen la naturaleza que está frente a él, sino que puede traspasar las estructuras formales y traduce la energía que se resguarda en dicho elemento. Esto es posible, gracias a la empatía que se generó con anterioridad debido a que existe ya una relación mas estrecha entre el artista y lo que se observa. Cuando capta esa energía vital que rodea a cada ser viviente, es capaz de impregnar en

¹⁹ Ibidem, (Pág.40)

²⁰ Ibidem, (Pág.46)

sus obras una atmosfera de carácter vital. Los artistas que logran conectarse con esa energía son capaces de transformar los estados de ánimo de los espectadores que admiran su obra. Muchas veces pasamos de un estado de melancolía a profunda felicidad y así mismo en viceversa, al escuchar alguna composición musical, al ver una escena de una película, o al admirar con detenimiento la atmosfera cromática de una pintura.

Un ejemplo de esta naturaleza podría ser la pintura de los girasoles de Van Gogh quien por medio de pinceladas, colores y formas fue capaz de manifestar un sentimiento de tristeza y de abandono. Los girasoles por sí solos exponen una sensación de derrota. Lo mismo podría decirse de las pinturas de Rothko, quien manifiesta por medio del color, muchas veces monocromático o con una pequeña línea de variación un poder increíble, que capta la atención inmediata de quienes contemplan su obra, ingresándolos a una experiencia majestuosa. Al poder transmutar esa energía universal en arte le aporta un valor superior a la obra del artista.

Y es que pintar estados de ánimo es lo más difícil que puede proponerse el artista. Se ha de tener la seguridad de un solo lucero en el cielo, la serenidad insondable de un lago de hielo; se ha de pensar como el viento, imaginar como la luz, reflejar como el lago y pintar como el firmamento.²¹

En tercera instancia tenemos la **Reticencia y Sugestión:**

²¹ Ibidem, (Pág. 48)

*En el arte chino, cuando las formas terminan, el significado continúa más allá, como los ecos se prolongan lejanos tras la voz extinguida. Parece como si para los chinos el aroma fuera mas importante que el sabor, el regusto que el gusto; como los grandes vinos, la obra de arte china es mejor en la retirada que en la entrada.*²²

Decir sin decir es una de las características principales de la estética china, generar el estado de sugestión permite que la obra se enriquezca de misterio, dando a los otros la oportunidad de indagar los secretos ocultos inmersos en las gamas cromáticas, en las siluetas sutilmente puestas y en la simbología utilizada. De esta manera la experiencia estética adquiere un valor poético, ya que nos adentramos a un viaje intuitivo.

Si a primera vista somos capaces de deducir el significado original de una obra, se convierte entonces en una actividad meramente informativa, donde el receptor toma dicha información, pero con el tiempo va perdiendo su valor. Esto se diferencia notoriamente de aquellas obras que pueden generar el estado de incertidumbre, donde reta nuestros sentidos y nos sentimos partícipes de una aventura que nos despierta el entusiasmo de conocer el trasfondo de aquello que no se nos es dado a la primera. *“En Occidente han sido los simbolistas quienes propusieron como función del arte la expresión de los significados secretos de las cosas; y para*

²² Ibidem, (Pág. 50)

*lograrlo el medio es el símbolo, que es la reticencia de la intuición, el soberano lenguaje de la inteligencia”.*²³

Por lo tanto, si nombramos una obra describiendo en totalidad sus elementos formales se suprime inmediatamente una gran parte de ese disfrute, esa felicidad y goce que se siente al querer adivinar algo poco a poco. Se propone entonces tan solo sugerir, seduciendo sutilmente la intuición humana.

En cuarta y ultima instancia tenemos **La Soledad Sonora**: En este principio estético los artistas *“tratan el espacio vacío como un factor positivo; no como algo que queda por llenar o sobra, sino como el seno materno de las formas; el manantial preñado de potencia de donde, por la danza vital de la energía, nacen todas las formas”.*²⁴ El espacio se convierte en un elemento principal, donde la mirada se posa y se pierde, es un vacío que se encuentra rodeado de energía, de aroma e inspiración. Es aquí donde nos encontramos con ese Ser y No-ser, con un elemento que, aunque no pueda verse se percibe en esa ausencia, es el reflejo mismo de una mente quieta, tranquila y serena. Recordemos que el artista chino resuena con la naturaleza externa, por lo tanto, en un acto de contemplación y meditación de la realidad es capaz de escuchar los sonidos que se producen en medio de la soledad de las montañas, interpreta el canto del río y la danza del viento.

²³ Ídem.

²⁴ Ibidem, (Pág. 53)

Esta sensibilidad hacia el no-ser, esta captación del vacío como algo tan real como las formas, esta culminante percepción del punto quieto donde el vacío genera la forma, donde el ser y el no-ser se llaman, es el centro de la cámara del gozo buscado y hallado por los catadores de silencios y por los grandes artistas.²⁵

Estos cuatro principios estéticos del arte chino reflejan un vivo ejemplo de que el ser humano siempre ha necesitado cruzar ese puente entre la magia y la realidad. La actividad creadora al convertirse en un instrumento que le permite cruzar aquel umbral empieza a adquirir un valor significativo debido a que el alma busca naturalmente aquellos espacios donde pueda encontrar regocijo y entrega total.

El camino hacia la experiencia estética se convierte en una vía que despierta el alma que yace dormida. Por lo tanto, no solo deberíamos instruirnos de manera conceptual y racional, sino que deberíamos buscar mas espacios en donde podamos afinar el alma y así prepararnos para la captación de la belleza y de esta forma, no solo ser capaces de reconocerla, sino que logremos recrearla en palabras, en comportamientos y en pensamientos.

²⁵ Ibidem, (Pág. 54)

EL MITO DEL HÉROE. UN VIAJE HACIA EL INTERIOR

Transformar lo caótico en armonioso y el desosiego en esperanza es una de las actividades que desarrollamos continuamente. Tener la capacidad de encontrar el significado de las cosas para así adquirir una mayor comprensión sobre ellas se torna natural, debido a que somos seres curiosos y nos preguntamos el porqué de las cosas. El mito, ha sido utilizado como una herramienta de carácter esencial, capaz de explicar aquello que en muchas ocasiones llegó a ser inexplicable, hoy por hoy sigue teniendo un valor importante en nuestra cultura, sirviendo como fuente de inspiración a escritores, artistas, filósofos, poetas, cineastas, dramaturgos y muchos otros que se han adentrado al mundo de la expresión sensible.

La mitología, forma parte de la historia del hombre, y va ligado a su insaciable sed de comprensión y de búsqueda. El imaginario colectivo es capaz de convertir un hecho intrascendente en un acto de carácter extraordinario, permitiendo así cultivar tradiciones que se encuentran ligadas a la cultura. En la antigüedad, el mito forjaba lazos entre las comunidades, constituía sus raíces cosmológicas y sus bases simbólicas, además, permitía que existiese una conexión casi directa con los fenómenos que se percibían externamente en la naturaleza y los vivían tan dentro de sí, como si estos fueran completamente propios, sin ser ajenos a lo que sucedía a su alrededor.

En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre; han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta, por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas.pg10²⁶

El mito, tiene la capacidad de integrarse en el proceso de transformación de una persona haciéndole ver la vida con nuevos ojos. Si nuestros antepasados hubiesen recibido por cada fenómeno que se presentaba ante ellos, una explicación de carácter científico, posiblemente muchas de sus creaciones artísticas tendrían otra intención, quizás más de carácter práctico y provechoso que de intención sagrada o ritual. Por lo tanto, al no obtener una respuesta meramente racional, medible y calculable, recurrían al poder de la imaginación, la creatividad expuesta en totalidad.

Las historias que eran contadas alrededor del fuego, al calor fraternal de las comunidades generaban un vínculo desde el mas pequeño, hasta el más anciano, trazando así una atmósfera habitada por dioses y héroes, generando un poder de protección. Los ideales y las metas superiores inspiraban a los hombres, reconociendo lo sagrado en cada elemento existente. De esta manera, las comunidades eran conscientes del cuidado de la tierra, de su propio hogar, pues

²⁶ CAMPBELL, Joseph. El Héroe de las Mil Caras. México. Fondo de cultura económica, 1959 (pág. 1)

no solo existía el poder de adoración y admiración, sino que sabían que el cuidado de su hábitat representaba de igual manera el cuidado sobre si mismos, no era casual que se le llamaran familia a cada ser viviente del bosque, toda esta actitud de reverencia formaba parte de una convicción interna, aquella que los llevaba a sentir que todo lo que se hallaba fuera de él lo componía internamente, por éste motivo cuidaba y protegía con tanto fervor lo que la tierra le ofrecía. *“Los primeros pueblos vieron arquetipos en la Naturaleza y en los cielos estrellados, en el Sol, la Luna, la Tierra, los vastos océanos, reconociendo así, implícitamente, que nuestro origen esta en estas entidades primarias”*.²⁷

Hoy en día, se torna complejo mantener un equilibrio entre las comunidades, trabajando juntas por un bienestar común, es lógico que, tras el continuo crecimiento de las sociedades, sea casi imposible disfrutar de un habitat armonioso y tranquilo, es bastante normal, que en la actualidad escuchemos continuamente la frase de “necesito desconectarme”, debido a que vivimos procesos acelerados, cada vez teniendo menos tiempo para aquietar los pensamientos y fluir con la vida. Quizás lo que realmente necesitemos no sea evadir y “desconectar” nuestra mente sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sino que es todo lo contrario, necesitamos estar cada vez mas conectados y en sintonía con lo que esta pasando, poder observar con mayor detenimiento y aportarle así un sentido a nuestra existencia y quizás solo así, podremos contar nuestra propia historia con un valor agregado.

²⁷ HOUSTON, Jean. La Diosa y el Héroe. El viaje como símbolo e iniciación. Arquetipos Planeta. 1993 (pág.19)

*El asalto biofísico con el que nuestras economías industriales saquean el planeta está contaminando y destruyendo a los principales arquetipos y arquitectos de nuestra existencia: el aire, el agua, la tierra fértil. La mente declara la guerra a la Naturaleza en nombre del progreso y, en consecuencia, perdemos la capacidad de contar Sus historias. Nos hemos hecho autistas, como siempre hacen quienes carecen de mitos e historias cuando pierden la habilidad de comunicarse con la vida interior del mundo natural o con su propia vida interior.*²⁸

El hombre mientras más cercano se encuentre a la naturaleza del mito tiene la posibilidad de generar en si mismo un pensamiento de carácter metafórico, donde las historias pasan de tener una simple narrativa intelectual y entretenida y empiezan a adquirir un sentido reflexivo y también vivencial. Mientras las historias alienten al alma humana a seguir adelante y a proteger los valores primordiales, valdrá la pena seguir relatando un mundo de fantasía, necesitaremos siempre de aquellos focos de luz que disipen poco a poco las dolencias y frustraciones existenciales:

Desde tiempos inmemoriales, los mitos y el conocimiento mítico han servido para balancear las sombras y las luces de la persona y de la cultura, previniendo así la exaltación de ciertos temas arquetípicos que descontrolados y no orquestados podrían destruir el mundo. Nunca ha sido este conocimiento mítico más necesario

²⁸ Ibidem (pág. 20)

que hoy, cuando nuestras sombras se recortan sobre un sol nuclear que amenaza con llevarnos al mundo de la noche interminable. ²⁹

Quizás llegue a sonar casi apocalíptico y posiblemente dramático ver la sociedad actual como una oleada de sentimientos vacíos y descontrolados, pero no podemos ignorar que en las últimas décadas ha sido cada vez más notorio el incremento de comportamientos depresivos tanto en jóvenes como en adultos. La necesidad de encontrar un motor que movilice el sentido por la vida se halla frente a nosotros de manera evidente. Vivimos un periodo de crisis, una crisis silenciosa que poco a poco va generando estragos en cada cosa que toca, nos centramos cada vez más en la producción masificada de una sociedad exitosa en lugar de preocuparnos por formar individuos cada vez más sanos y felices, alterando así el equilibrio interno y al mismo tiempo el bienestar colectivo. *“Las máquinas eléctricas, la comunicación instantánea, el método científico, la economía y la política se han convertido en el poder central que controla la mayor parte de las unidades sociales”*.³⁰ Debido a esto, se torna cada vez más difícil el trabajo interior, un proceso que siempre será necesario atender para así poder adquirir un verdadero progreso, desarrollo y crecimiento.

Desde el comienzo de la revolución industrial, estas novedades nos han fascinado y han causado que el foco de nuestro interés se haya alejado del misterio de la vida;

²⁹ Ibidem (pág. 15)

³⁰ CAMPBELL, Joseph, *op.cit.* (pág. 16)

en algunos casos, hasta nos ha invitado a aparentar que ya no hay más misterios. Esto ha limitado severamente nuestra percepción del mundo del espíritu y, como una droga, nos ha llevado a un coma de olvido. Hemos perdido nuestra capacidad de abreviar en el poder reverdecedor de los recursos simbólicos y míticos de la humanidad. Dioses, mitos y metáforas han sido abandonados y luego culpados por estar muertos. ³¹

Se torna vital la reintegración del hombre con el mito, visto desde una experiencia vivencial, retomar todo aquel lenguaje que encendía el espíritu del hombre y le proporcionaba la fuerza suficiente para enfrentar sus propias batallas. *“Los mitos sirven como fuente para los modelos que se originan en el fondo de nuestro ser”*³², de alguna manera nos representan en otro tipo de realidades, más alteradas y magnificadas, pero así mismo inspiradas en los hechos visibles. *“Gradualmente descubrimos que estas historias son nuestras propias historias, que ellas amplifican los ritmos y cadencias de nuestras propias vidas”*³³.

El escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell centró gran parte de su búsqueda en la naturaleza del mito, publicando una amplia biografía de textos alusivos a este tema, pero uno en particular que reúne los conceptos más importantes de su proceso investigativo es *El Héroe de las mil caras*, destacándose notoriamente por su extenso repaso en torno a la historia del viaje del héroe que se encuentra representada en numerosas culturas a lo largo del tiempo

³¹ HOUSTON, Jean. Op, cit. (pág.17)

³² Ibidem (pág. 20)

³³ Ibidem (pág.23)

en donde adquieren diversos patrones similares en su estructura narrativa. Aparece entonces por primera vez el termino *Monomito*³⁴, aludiendo siempre a la imagen del héroe que debe enfrentarse por medio de un viaje a una serie de pruebas encaminándolo así a un proceso de transformación.

Campbell veía en el mito una alternativa cercana de identificación con el Arquetipo del Héroe, entendiendo *Arquetipo* como aquel referente heroico que existe dentro de nosotros mismos, siendo una figura ideal que inspira a la búsqueda de una metamorfosis interna, sacando siempre lo mejor de sí. Esta imagen al ser narrada en el mito generaba en el ser humano una conexión inmediata, permitiendo que la narrativa metafórica describiera de alguna manera la vida de los hombres, tan llena de retos y pruebas constantes.

Hoy en día no es tan difícil estar ajenos a la imagen arquetípica del Héroe, debido a que suele representarse continuamente de manera comercial, tanto en el teatro, el cine, la literatura, entre otros medios de producción artística. Historias como La Ilíada, el Quijote, El señor de los Anillos, Batman, La guerra de las Galaxias, y muchos otros títulos que se nos hacen familiares tienen la característica de desarrollar el personaje en medio de situaciones que lo obligan a enfrentarse a pruebas donde debe sacar lo mejor de si mismo, enfrentando sus miedos mas grandes.

³⁴ El termino proviene de Finnegán's Wake, de James Joyce. Sin embargo, comúnmente también, se le llama periplo o viaje del héroe.

Lo importante, es tener la capacidad de traducir el lenguaje fantástico del mito y ponerlo en práctica, entenderlo y analizarlo con otros ojos, capaces de disfrutar de su lado mágico, pero así mismo de su lado más práctico y entendible. *“Las estructuras arquetípicas están siempre disponibles; pero si son percibidas a través de los lentes de conciencias y culturas alienadas, aparecen como versiones deformadas y hasta demoniacas de lo que realmente son, y sus energías resultan brutalizadas”*.³⁵ pg22 Mientras captemos el carácter sagrado del mito, podremos integrarlo a los actos más cotidianos, percibiendo así la vida como una prueba constante, pero de la que, con voluntad y decisión, seremos capaces de salir victoriosos.

*Los arquetipos en su mejor sentido unen el espíritu con la Naturaleza, el cuerpo con la mente, y el yo con el universo. Siempre están con nosotros, son elementos esenciales de la estructura de nuestras psiques. Sin ellos, viviríamos en un mundo gris, una Tierra plana, sin arte, sin música, sin poesía, sin invención, sin imaginación. En realidad, no viviríamos. Y por eso es que, aunque sean reprimidos, los arquetipos se infiltran en estos reinos de la experiencia humana: sueños, experiencias religiosas, visiones, arte, ritual, amor...y locura.*³⁶

El viaje del héroe se encuentra representado en 3 etapas importantes, tal y como podemos verlo en cualquier estructura de carácter literario, cuenta con: (un inicio, un nudo y un desenlace). Cada etapa, corresponde a una serie de pruebas las cuales el personaje debe vivir en

³⁵ Ibidem (pág. 22)

³⁶ Ídem

carne propia. *“El héroe acude a la aventura e inicia su viaje. Durante el mismo supera una serie de retos y desafíos en el que aprende valiosas lecciones. Finalmente, regresa al lugar de inicio transformado, habiendo ascendido en su interior a lo largo de una espiral de crecimiento”*.³⁷

Los pasos a los que debe enfrentarse el héroe corresponden a un proceso de interiorización y de búsqueda trascendente, este modelo narrativo al ser aplicado no solo en la teoría sino también en la práctica adquiere un valor importante en la experiencia de aquel buscador que se encamina por los senderos del misterio y el autoconocimiento. El viaje del héroe se desarrolla en 12 etapas las cuales describiremos a continuación:

³⁷ <http://decalogosliterarios.blogspot.com/2015/05/las-doce-etapas-del-viaje-del-heroe.html>

LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HÉROE

I

INICIO

1. El mundo ordinario: En esta etapa, el personaje vive en su mundo cotidiano, se encuentra totalmente estable y tranquilo con las situaciones que percibe a diario, ignora la existencia de mundos superiores y no encuentra motivo alguno para cambiar su situación.

2. El llamado a la aventura: El héroe recibe un mensaje que será entregado por medio de una situación que cambiará por completo su rutina, en este momento tendrá que tomar la decisión de adentrarse al desafío que le ha impuesto la vida o simplemente ignorar dicho llamado. En el fondo, reconoce que dentro de si habita un alma aventurera y dispuesta a vivir un proceso de cambio.

3. El rechazo a la llamada: Por miedo a abandonar su mundo conocido el Héroe decide ignorar la posibilidad de cambio, prefiere continuar en la comodidad de su hogar, al calor de su familia o seres allegados debido a que teme perder la estabilidad que ha tenido por tanto tiempo.

4. Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural: El héroe recibe más información acerca de la aventura gracias a un guía que se presenta por su camino o, por otro lado, se enfrenta

a una situación que lo encamina a una fuente de sabiduría. En este paso reconoce el valor de la experiencia y adquiere seguridad y convicción, adentrándose así al viaje que le espera.

II

NUDO

5. El cruce del primer umbral: A partir de este momento, el Héroe se adentra a un mundo diferente, dejando atrás el mundo ordinario y lo que antes se le hacía familiar. Con total voluntad se adentra a lo desconocido comprometiéndose en totalidad a vivir esta experiencia, reconociendo los retos y enfrentamientos a los que deberá someterse. Adquiere conciencia de la existencia de mundos superiores.

6. Pruebas, aliados y adversarios: Durante su viaje, el Héroe se encuentra con personas que lo ayudan a avanzar, le enseñan el camino y lo aconsejan, así mismo empieza a enfrentarse a diferentes obstáculos, comprende que en este proceso deberá enfrentarse con personas, pruebas y situaciones difíciles.

7. Acercamiento a la cueva profunda: El héroe avanza en sus propios desafíos, derrota enemigos y adversidades, sale victorioso en varias situaciones, adquiriendo cada vez más fuerza, preparándose para una de las pruebas donde deberá enfrentar sus mayores miedos y adversarios.

8. Prueba difícil o traumática: En este momento el Héroe deberá enfrentar una prueba que lo mantendrá entre la vida y la muerte, es una de las etapas más complejas y difíciles de éste proceso debido a que tendrá que poner en marcha todo su aprendizaje en cuanto a la batalla. Tras este evento la transformación es inevitable, hay un cambio interno, se genera una muerte metafórica o en ocasiones real, que lo lleva a adquirir un nuevo rol o carácter.

III

DESENLACE

9. Recompensa: Tras el encuentro con la prueba traumática el Héroe es capaz de sobreponerse sobre sus miedos, derrotando así la oscuridad. Es entonces cuando recibe un reconocimiento, un elemento que lo hace identificarse con su verdadera naturaleza, proporcionándole mayor valor a su vivencia y enriqueciendo así su fuerza interior.

10. El camino de vuelta: en este paso, el Héroe deberá volver a su realidad, ser consciente de que existe su mundo ordinario y que no puede quedarse viviendo en el mundo ideal, muchas veces el Héroe no desea volver, y necesita de guías que lo encaminen una vez más al lugar de donde proviene, no debe olvidar quien era anteriormente y tampoco abandonar las enseñanzas adquiridas en el viaje, es el primer momento en donde empieza a prepararse para aceptar que existe un mundo tangible y terrenal y un mundo sagrado y espiritual.

11. Resurrección del Héroe: Una vez más, se enfrenta a una prueba difícil, pero esta vez deberá utilizar todos los recursos que se le fueron dados durante el viaje, teniendo en cuenta las enseñanzas de sus maestros, las recompensas y los aprendizajes adquiridos durante algunas derrotas, deberá dar lo mejor de si mismo. Se dice que, tras esta prueba, el Héroe se transforma en un nuevo guía y se prepara para ofrecer sus conocimientos y su sabiduría al mundo.

12. Regreso con el elixir: El Héroe regresa a su hogar, llevando consigo las recompensas que ganó y comparte con todos aquellos que viven en el mundo ordinario un poco de su magia, enseñando y guiando a nuevos caminantes que deciden entregarse a esta aventura. La sabiduría que adquirió le permite mantener en completa armonía entre su mundo ordinario y su mundo trascendental.

Tras haber observado los 12 pasos del Héroe, podremos concluir que en el transcurso de nuestra vida todos hemos pasado por este ciclo de transformación. En algún momento determinado nos hemos tenido que enfrentar directamente con las sombras que opacan nuestros propios sueños y objetivos. La vida humana es un campo de batalla de continuo perfeccionamiento, y es cuestión de cada uno elegir las herramientas adecuadas que faciliten dicho proceso. El mito del héroe se convierte entonces en una metáfora de la vida humana que al mismo tiempo puede convertirse en un mapa que guíe y le dé sentido a los viajes que nos prepara el destino.

Debido a la aceleración de la experiencia humana en nuestra época, cada uno de nosotros, a su manera, está convirtiéndose en un ser mítico. Hemos pasado por tanta experiencia desusada y sufrido tantas heridas como cualquier personaje mítico. Como en el viaje del héroe, hemos oído y respondido muchos llamados, descubiertos aliados notables, cruzado y vuelto a cruzar muchos umbrales de la experiencia (...) Hemos luchado con monstruos creados por nosotros y por otros, tratando de corregir males o de mejorar la condición de vida donde fuera que la encontráramos.³⁸

Solamente cuando entendemos que la vida es una prueba y que nosotros somos los Héroes y Heroínas de nuestra propia historia, seremos capaces de luchar en contra de nuestros propios miedos, es una convicción que debe surgir desde el interior, reconociendo que al finalizar la batalla recibiremos la recompensa que nos permita mantenernos fuertes y firmes ante las adversidades de la vida. Este modelo mítico de la existencia posiblemente pueda vivirse mas fácil cuando se es niño, debido a que la imaginación y la fantasía forman parte de la cotidianidad del joven, no se torna tan complejo llegar a creer que existen dos mundos de los cuales se puede aprender a caminar con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada siempre puesta en el cielo y en el eterno firmamento. Pero, esto no quiere decir que el mito del héroe no pueda ser integrado en la vida de un individuo común, que cotidianamente se enfrenta a las situaciones difíciles de la vida, donde muchas veces, es su propia mente el adversario mas fuerte

³⁸ HOUSTON, Jean. Op, cit. (pág., 372)

capaz de derrotar sus anhelos mas grandes. Si es posible, mientras exista en el interior un sueño más grande que invite al cambio y al continuo perfeccionamiento. “La gente ya no puede soportar la aridez y la falta de sentido espiritual que derivan de vivir demasiado tiempo en la superficie, aun en una superficie de éxito”³⁹. Vivir el mito, cambiará nuestra percepción del mundo, alentando y enriqueciendo nuestra vida personal.

*Al transformarnos en héroes o heroínas, emprendemos la extraordinaria tarea de morir en nuestra identidad actual y local, para renacer en nuestra identidad eterna. Durante el viaje del alma, entramos a esos reinos arquetípicos donde debemos despojarnos de nuestra vieja identidad para seguir viajando a profundidades cada vez mayores, hasta alcanzar el eterno lugar donde surgen todas las fuentes.*⁴⁰

Para todos aquellos que desean realizar un peregrinaje hacia su naturaleza interna, deberán tener la convicción y el coraje suficiente de querer purificar y limpiar su alma de todo aquello que decían conocer y así poder adentrarse a la aventura, cruzar el umbral hacia otra dimensión y prepararse para servir de instrumento mediante el cual la fuente de sabiduría tocara su música y así, la imagen arquetípica del Héroe y la Heroína serán encarnados, transformándose en inspiración que contribuya a la transformación de una cultura más consciente y despierta.

³⁹ Ibidem (pág,369)

⁴⁰ Ibidem (pág., 25)

KAIROS.

LA BUSQUEDA DE UN ARTE CONCIENTE

Una experiencia de vida.

En el transcurso de mi vida, he tenido la oportunidad de escuchar diferentes testimonios de personas que dicen haber presenciado una experiencia de carácter trascendental. Quizás, las historias se desarrollan de manera diferente, dependiendo de las características que definen a cada individuo. Llámese espiritual, sagrado, trascendental o sublime, el sentimiento generado en el interior de cada Ser no podría ser explicado en totalidad por medio de palabras, tendríamos que recurrir a percibir los gestos faciales, el brillo de los ojos, los sonidos pausados y la respiración acelerada que se genera al pretender explicar algo que se siente en el interior.

Muchos llegan a tener aquella conexión espiritual con la música, otros con la danza, con la literatura, las películas, la pintura, la presencia de un ser amado, el éxito de culminar una meta o hasta la sensación de alterar la conciencia tras sustancias psicoactivas. Cada uno pudo haber obtenido un recuerdo impactante que posiblemente no saldrá jamás de su memoria, debido a que logró traspasar los límites de la razón y quedó plasmado en el sentimiento eterno de las cosas que son realmente importantes y perdurables. Aquel que ha presenciado alguna vez la magia, no podrá volver a ver el mundo con los mismos ojos, en este caso, puedo decir a viva voz que en mi experiencia sería imposible negar la existencia de un mundo superior.

Aun puedo recordar aquel momento en que, siendo una niña, tuve la grata sorpresa de encontrarme en el lugar justo y exacto en el que por primera vez comprendí que existía un mundo mágico, dentro de una sociedad que muchas veces se muestra fría, depresiva y desolada.

Fue en ese momento, donde sentada alrededor de una fogata, en medio de un parque y rodeada de árboles majestuosos escuché por primera vez el canto de aquellos niños que se hallaban sentados a mi alrededor. Recuerdo, que el ritmo de sus voces era acompañado por el compás de un tambor que retumbaba en mis oídos recordándome el latido de mi corazón, la noche caía sobre nosotros como un manto oscuro que cobija a sus seres amados, y la luna, siempre fiel compañera del misterio se posaba tan radiante, mientras las llamas del fuego parecían danzar al ritmo de los cantos.

Yo, tan solo era una espectadora más de aquella experiencia, pero la conexión entre el niño y la tierra era tan precisa y armoniosa en ese instante que fue inevitable no sorprenderme por aquello que parecía ser irreal. Algo en mí despertó esa noche, como si dentro habitara un ser que empezaba a recordar aquello que por mucho tiempo había sido olvidado, como si en mi alma existiese un espíritu libre a punto de salir a un mundo de magia y aventuras. Fue allí donde comprendí que mi naturaleza interior estaba hecha de fuego, de tierra, de árboles y de ríos, era como si una puerta se abriera y me permitiera percibir la vida con nuevos ojos, despejados de las estructuras rígidas y estáticas que me habían impuesto hasta ese día, porque algo sí debo decir y es que después de abrir esa puerta nunca se vuelve a ser el mismo.

Tras esa primera experiencia, se despliega en mi todo un proceso de transformación, recibo una invitación de la vida misma que me pone personas y situaciones las cuales me permiten identificarme como un habitante más del misterio de la vida. Entonces, decido tomar mis maletas y me adentro en las profundidades de un mundo desconocido. Al comienzo, era normal tener miedo, debido a que implicaba dejar a un lado mi mundo común y encaminar mis pasos hacia nuevos aprendizajes.

Como los grandes Héroes de las historias que se afrontan valientemente hacia un viaje rodeado de batallas, adversarios y pruebas, así mismo me enfrenté yo, a un viaje de autoconocimiento, enfrentando y reconociendo cara a cara mis propias sombras. Quizás mi historia no tenga los mismos componentes con los cuales se describen aquellos mitos épicos que relatan y enaltecen las grandes obras de la humanidad, quizás no llegará a ser publicada ni contada de generación en generación, pero tengo la certeza que aquellos lugares que transité al lado de jóvenes idealistas quedaron impregnados de una atmosfera cálida y fraternal, existiendo siempre una fuerte convicción de perseguir los sueños más altos y las causas más nobles.

Como artista visual y futura docente reconozco la necesidad de dar a conocer éste valioso proyecto que tiene como nombre Kairos, una escuela de vida que me dio alas cuando necesitaba volar y me brindó un cielo estrellado donde plasmar mis anhelos y deseos más grandes, además, ha inspirado mi camino como artista, generando en mí una necesidad de encontrar un arte que invite a la reflexión profunda del ser, despertando poco a poco la conciencia de esta sociedad

que necesita ser rescatada del abismo por el que estamos cayendo y así, poder salir a flote en medio de tanta insignificancia a la cual nos hemos acostumbrado.

3.1 ¿QUÉ ES EL CÍRCULO JUVENIL KAIROS?

*Es una alternativa pedagógica en la que la filosofía y el arte son elementos transversales de la educación para niños y jóvenes. Con estos elementos como ejes articuladores, cada integrante tiene la posibilidad de hacerse preguntas, buscar respuestas, permanecer inquieto, es decir vivenciar la vida a profundidad. ¿Quién soy?, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿para qué y por qué estoy en este mundo? Son los interrogantes propios de ser joven, el querer buscar las respuestas a estas inquietudes y sentirse con la fuerza para transitar un camino de autoconocimiento que lo lleve a acciones concretas; son los objetivos más importantes de esta propuesta (...) Cada integrante es llevado en su comprensión hasta sí mismo, su propio centro, en donde podrá inquirir y conectar con su propia autenticidad, con la fuente de la eterna juventud. Hacer joven al joven, niño al niño es el motor que impulsa una propuesta educativa con filosofía y arte.*⁴¹

⁴¹ LEMIR, Jafís. Proyecto Kairos. Juventud Consciente y en Acción. 1 ed. Pereira (pág. 4)

En esta propuesta, se ha retomado el nombre Kairos, quien representa al dios griego de la OPORTUNIDAD, para nosotros, simboliza ese momento exacto y único que tenemos en la vida, se nos presenta de diferentes maneras invitándonos a perseguir nuestros objetivos y metas más altas. *“Kairos a diferencia de Kronos, solo es percibido por quienes reconocen en el tiempo la posibilidad de crecer, madurar y transformarse (...) mientras que quienes viven a los pies de Kronos tambalean frente a la tarea de hacerse forjadores de sí mismos”*⁴².

En Kairos se tiene el propósito central de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, facilitándole a los integrantes del círculo diferentes alternativas que fortalezcan su crecimiento personal, es un espacio para aprender y recordar los valores centrales del ser humano. *“Nuestro lema, ¡Apuntar Alto! Significa que debemos superarnos día a día hasta*

⁴² Ibidem (pág. 5)

alcanzar la excelencia. Y nuestra insignia (una flecha alada apuntando al cenit refuerza esta idea (...) la flecha representa al ser humano y su viaje a través del tiempo. Esta unido a las alas para expresar la dualidad; mientras el uno representa la materia el otro representa el espíritu.

”⁴³

Uno de los elementos más importantes para tener en cuenta y que da apertura a la inspiración de todo el proceso artístico que se ha ido desarrollando en el transcurso de varios años han sido las diferentes propuestas didácticas que se implementaron en el proyecto Kairos y que sirvieron como puente para despertar mi lado más sensible y a la vez generar un lazo directo con la naturaleza y sus misterios más profundos. Además, fortaleció mi convicción hacia la existencia de un ideal y su importancia ante la formación de un carácter heroico y espiritual frente a la vida.

⁴³ LEMIR, Jafís. Op, cit. (pág. 5)

3.2. EL ARTE DE LOS BOSQUES

Una de las propuestas que se implementó en Kairos y que servido de soporte para generar esa relación directa entre el hombre y la naturaleza fue inspirada directamente gracias a las técnicas y habilidades tradicionales de supervivencia que es reconocido como “Arte de los Bosques” y fue impulsado y

ha

trabajado por las ingles Ernest Thompson Seton, “*quien resumió en su organización juvenil “Woorcraft Indians” todas sus experiencias en los bosques y en los entornos salvajes de Canadá. Las principales enseñanzas de la filosofía woodcraft están resumidas en las obras “The Birch Bark Roll” (1906) y “The Book of Woodcraft” (1912), donde aparecen los “Cuatro Caminos del Arte de los Bosques”*”⁴⁴

- 1) Camino del Servicio que nos lleva al Amor.
- 2) Camino de la Mente que nos lleva a la Verdad.
- 3) Camino de la Cultura Física que nos lleva a la Belleza.
- 4) Camino Espiritual que nos lleva a la Sabiduría.

⁴⁴ Ibidem (pág. 10)

En Kairos, se adoptaron las ideas implementadas por Seton, creando un esquema con cinco áreas de desarrollo, basándose en las necesidades de nuestra época para así poder generar un esquema de formación más integrado. Cada área corresponde a un elemento de la naturaleza, asociando siempre la energía vital de la tierra con nuestro propio ser.

3.2 ÁREAS DE DESARROLLO:

1) Área de Corporalidad: En esta área se realizan actividades relacionadas con el cuerpo físico, además, se incorpora todo el tema de la disciplina, el orden, la relajación, la salud y la higiene. Se relaciona directamente con el elemento: **Tierra**

2) Área de Vitalidad: Atiende directamente el tema de la salud, todo aquello que nos hace ser vitales, se trabaja el manejo de la energía que los orientales llaman “Chi” o “Prana”. Se trabaja la respiración, la relajación y el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Se relaciona directamente con el elemento: **Agua**

3) Área de Afectividad: Atiende a las relaciones con los demás, mediante el trabajo comunitario, la amistad, la fraternidad, la tolerancia y el respeto. Se fomenta el trabajo en equipo para aprender a trabajar en proyectos comunes, asumiendo diferentes roles. Se asocia con el elemento: **Aire**

4) Área de Creatividad: Atiende al desarrollo mental mediante el trabajo artístico y expresivo, usando técnicas de concentración e imaginación. Se profundiza continuamente en la necesidad de planificar estratégicamente para crear un proyecto de vida. Se relaciona con el elemento: **Fuego**

5) Área de Espiritualidad: Atiende a nuestro desarrollo espiritual, trabajando con valores y adoptando una filosofía que permita el trabajo interno, alcanzando un estilo de vida consciente y trascendental. Se relaciona con el elemento **Éter**

Al implementar estas áreas de trabajo en el proceso de formación, los integrantes del círculo encuentran nuevas alternativas para templar su carácter y así aprender a darle un nuevo valor a las cosas, la

importancia del trabajo en equipo y los lazos afectivos, la construcción de un proyecto de vida con metas y objetivos y la necesidad de mantenerse ante las adversidades de la vida. *“En Kairos reconocemos el inmenso valor de la vida al aire libre, de la filosofía del Arte de los Bosques y le damos prioridad dentro de nuestro programa de formación”*⁴⁵, de esta manera reconocemos que la naturaleza tiene mucho por enseñarnos y debemos estar dispuestos a escuchar su sabiduría para así revitalizarnos y aprender de los ciclos de la vida.

Durante todo el proceso que vive un joven Kairos, en la convivencia con otros y en el desarrollo de las actividades se implementa todo el tiempo el fortalecimiento del espíritu heroico, el joven deberá mantener una postura firme frente a sus decisiones y las adversidades que le puede presentar la vida. Es por esto, que en medio de nuestras practicas adoptamos **El Mito del Héroe**, mencionado anteriormente, como una propuesta para ver la vida con otros ojos, para agregarle valor a cada experiencia convirtiéndose esto es una herramienta que ayuda al joven a crecer, a madurar y a tener la suficiente determinación al momento de perseguir sus

⁴⁵ Ibidem (pág.12)

sueños y no dejarse vencer. Recreamos la vivencia del Viaje del Héroe, haciendo siempre una analogía con la vida misma, con las pruebas internas y los miedos a vencer.

“El viaje del héroe es la vivencia de los niños y jóvenes dentro del mito del héroe, es un camino de pruebas continuas donde todos buscamos superarnos a nosotros mismos. Es una filosofía de la vida, donde LA META HEROICA es convertirnos en un KAIROS, un héroe que lleva siempre el deber de ayudar, aprender de lo que vive (...) son encuentros donde se narran y se viven hazañas de los héroes. De esta manera logramos desarrollar en los jóvenes la “Actitud Heroica”.⁴⁶

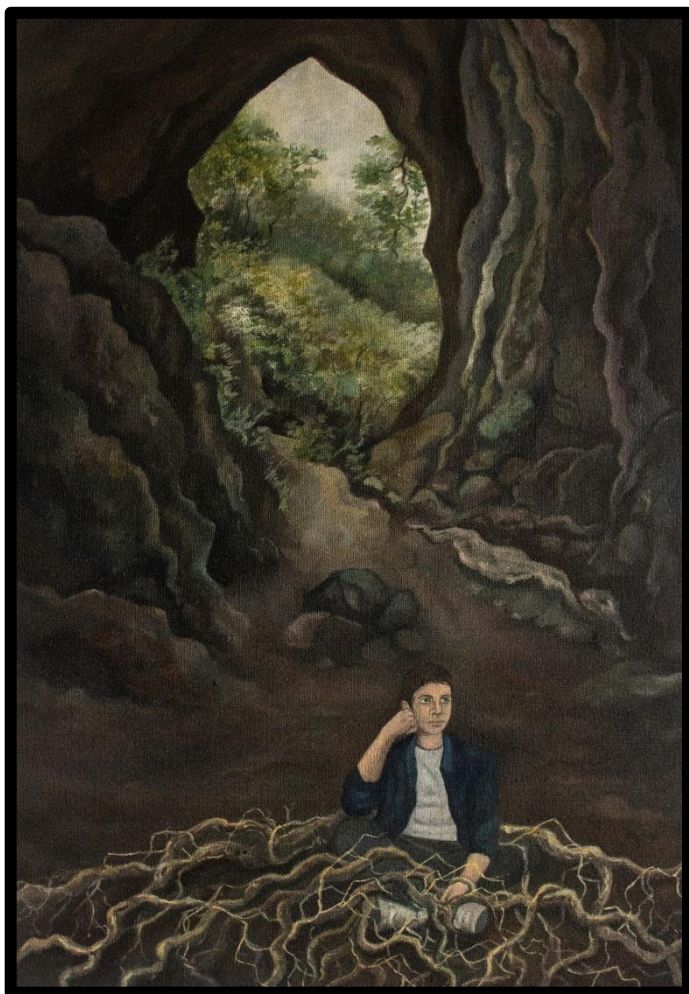
Tras vivir esta experiencia, fue posible adentrarme a vivir ese Viaje Heroico convirtiéndose en una brújula que me permitía ver el mundo a través de una metáfora, un relato que escribía mi historia donde tuve que enfrentarme cara a cara con mis propias oscuridades. Afortunadamente, el arte siempre estuvo de mi lado y fue por medio de un pincel que logré canalizar toda esta vivencia de carácter trascendental. La pintura se convirtió en mi puente, conectando así mi mundo terrenal con mi experiencia espiritual. Realicé entonces mi propio

⁴⁶ Ibidem (pág. 36)

viaje traduciendo mi espíritu en imagen, haciendo una búsqueda introspectiva para hallar así un poco de mi verdadera naturaleza.

LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HEROE

UNA APROPIACION PICTÓRICA

1. EL MUNDO ORDINARIO.

Descripción: Esta obra, representa el momento en el que el ser humano se encuentra inmerso en su propia caverna, como podemos ver, el personaje principal se encuentra sentado dando la espalda a la salida, elemento que da a entender que prefiere mantenerse en su mundo conocido, cómodo y estable.

El personaje, mantiene una postura de desinterés e infelicidad, debido a que aun en un mundo de comodidades siempre se esta insatisfecho. Como podemos notar, se encuentra de alguna manera atrapado tras unas raíces que se aferran al suelo, de esta manera se simboliza el mantener puesto siempre los ojos en lo terrenal, encaminando nuestros pasos hacia las estructuras impuestas por nuestra fría realidad.

Uno de los elementos más importantes en la construcción de la obra, es el azul que se representa en su camisa, debido a que este azul hace referencia al joven Kairos, el azul que hace alusión al símbolo del círculo juvenil, pues el ideal siempre se encuentra cerca, aun cuando muchas veces no lo vemos. Este es entonces el primer paso por el que todos cruzamos, antes de convertirnos en héroes, debemos vivir una vida común y corriente, hasta que llegue ese quiebre que nos invite a despertar. En este caso, la caverna hace alusión al Mito de la caverna de Platón, alegoría que ha permitido plasmar la fría realidad que vemos a diario, donde muchos prefieren quedarse dentro de una estructura fría y desolada, antes de recibir la luz del sol, que lo invita a iluminar sus mentes y a quitarse la venda que cubre sus sueños.

2. LA LLAMADA A LA AVENTURA.

Descripción: Existe un momento en la vida del joven que lo marca para siempre, es ese instante en donde vive una situación determinada que lo invita a

encaminarse a una experiencia totalmente diferente a lo que siempre ha vivido. Tras este primer cambio, el joven queda conectado con ese llamado, se genera entonces una duda dentro de sí,

que lo invita a la reflexión y lo hace por un momento sentirse participe de una realidad que antes parecía ser inexistente.

En la imagen, podemos ver a un niño, que se encuentra inmerso en el Bosque, un espacio que invita a la profundización del ser, durante este encuentro entre el joven y el bosque logra conectarse con los elementos que le rodean, teniendo capacidad de captar la esencia de cada ser viviente, toma una roca en sus manos y con un aliento de amor y vitalidad sopla la piedra, invitándola a despertar, a sacar su verdadera esencia. No solamente las piedras se encuentran dormidas o ignoradas en el inmenso bosque, también los seres humanos muchas veces tras diferentes periodos de adormecimiento olvidamos nuestra verdadera esencia y nos convertimos en rocas, duras, frías y estáticas.

Entonces, es cuando necesitamos de los otros, seres más cálidos y despiertos, que con su toque de magia nos recuerdan de lo que estamos hechos. El espíritu vital que rodea la piedra es representado por un ave, creatura que invita al ascenso del alma, a elevarnos hacia una naturaleza superior. Tras esta experiencia, el joven nunca vuelve a ser el mismo, pues siempre este llamado tocara su puerta y esperará al día en que realmente pueda ser escuchado.

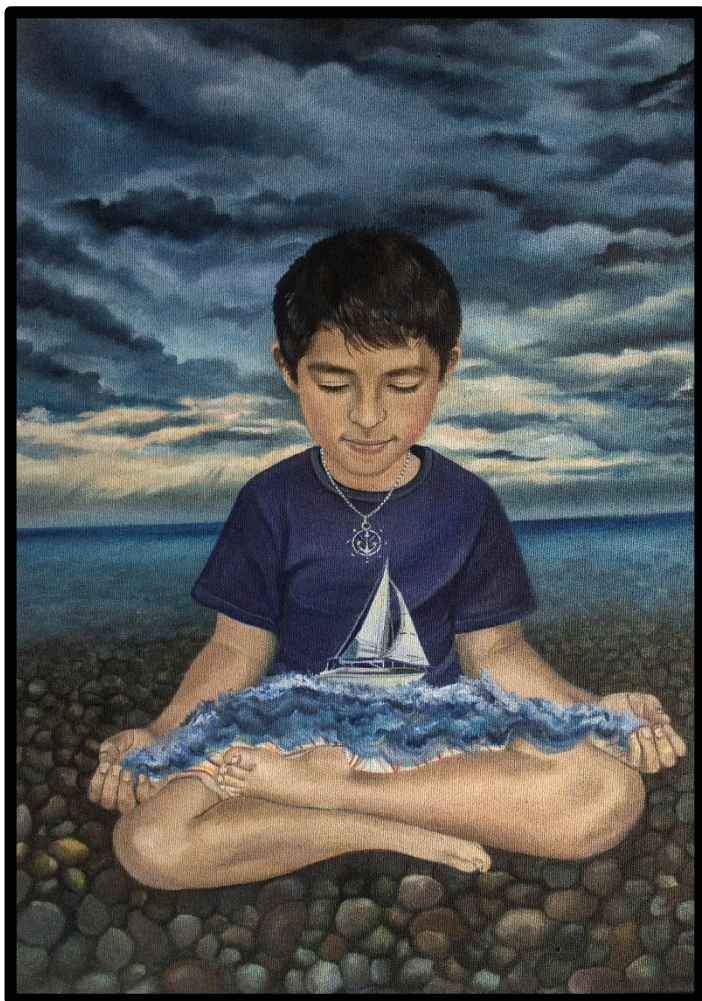

3. EL RECHAZO DE LA LLAMADA.

Descripción: No siempre, el joven se encuentra decidido a abandonar su mundo de comodidades y tranquilidad para someterse a un viaje de transformación, esto se da muchas veces por el miedo al cambio, entonces decide abandonar voluntariamente la misión que se le ha dado, una vez más, da la espalda a los elementos que lo invitan al despertar. El camino del héroe no es nada fácil, por lo tanto, prefiere abandonarlo.

En la imagen, vemos a un personaje alejándose, hacia un firmamento incierto, encima un cielo caótico y denso, el suelo se encuentra totalmente seco, simbolizando ese mundo de esperanzas abandonadas y olvidadas. Deja atrás sus elementos de viaje, una mochila que siempre acompaña al peregrino al momento de encaminarse a una aventura, dentro de ella lleva un mapa y un pergamino, haciendo alusión a ese llamado que recibió tiempo atrás y como apoyo su brújula que le señala su verdadero destino,

Pero existe algo que mantiene vivo el ideal, como podemos observar al lado de la mochila nace una planta, en medio del paisaje desolado y la tierra seca, habita la vida, ese pequeño ser que invita a regresar, a mantenerse fuerte frente a las adversidades e indecisiones de la vida. Si existen momentos de olvido y de renuncia, pero mientras se haya implantado una semilla con total determinación y seguridad, el ideal crecerá y proporcionara vida a aquellos que necesiten de sus frutos.

4. ENCUENTRO CON EL MENTOR.

Descripción: Tras haber pasado por un periodo de incertidumbre, el joven vuelve a encontrarse con su verdadera naturaleza, en este caso, es él mismo su propio mentor, el guía que lo encamina a seguir su propio destino. Este personaje, se encuentra en una posición que invita a la meditación. Tras un proceso de interiorización logra conectarse con su esencia más profunda, comprendiendo el paso a

seguir. Como podemos observar, se encuentra sentado en una playa, encima de piedras, aquellos elementos duros y estáticos, colocándose arriba de sus propias limitaciones.

Sobre él, vemos una sutil marea que lleva una pequeña barca, este es el momento más crucial del joven, donde hace conciencia de su viaje, comprende que es momento de adentrarse a sus propias mareas, a veces turbulentas, otras veces dóciles y calmadas, siendo el agua la representación de sus propias emociones. Debido a que es un viaje de autoconocimiento, su barca, ósea el mismo, debe ser el capitán que lo dirija a buen puerto.

Toda la atmosfera de la imagen se encuentra inmersa en un azul profundo, nos encontramos aquí con la representación total del tiempo Kairos, momento exacto en donde el héroe se encuentra con su fuente y entiende que es esa su verdadera naturaleza, toma la oportunidad y pone su barca a navegar, en mares desconocidos, dispuesto a aventurarse y a encontrarse consigo mismo una vez más.

5. EL CRUCE AL PRIMER UMBRAL.

Descripción: Al momento en el que el joven, decide encaminarse por un viaje a lo desconocido, comienza a entender que existen dos universos, el ordinario y el espiritual.

En la imagen, podemos ver una joven que se encuentra parada sobre unas hojas secas, haciendo alusión al otoño, estación en la cual, los arboles se despojan de sus frutos viejos y hacen un

proceso de transformación. Momento exacto para seguir el ciclo de la naturaleza y cambiar nuestra manera de ver las cosas, dejando a un lado las viejas vestiduras y abrírnos con totalidad a lo nuevo. La imagen, nos muestra esa realidad dual, la unión de dos mundos, y ella ubicada en el centro, manifiesta con total equilibrio esta representación interna entre el mundo terrenal y el mundo superior.

Como podemos observar, mantiene sus pies puestos en el suelo, en la tierra que la mantiene firme y estable, pero así mismo, su mirada se encuentra puesta en el cielo. Su cuerpo se encuentra en total disposición de querer alcanzar algo superior, que en este caso es

representado por un cielo estrellado, que hace alusión a una galaxia, haciendo referencia al macrocosmos. En su mano izquierda, lleva un reloj de arena, siendo consciente de la existencia de ese tiempo exacto y medible, pero dentro de ese reloj, hay una parte de aquella galaxia inmensa e infinita. Es una imagen que nos invita a mantener los pies en el suelo, pero sin olvidar que nuestra mirada debe ser puesta en el eterno firmamento, aquello que nos inspira a apuntar hacia lo alto.

6. PRUEBAS, ALIADOS Y ADVERSARIOS.

Descripción:

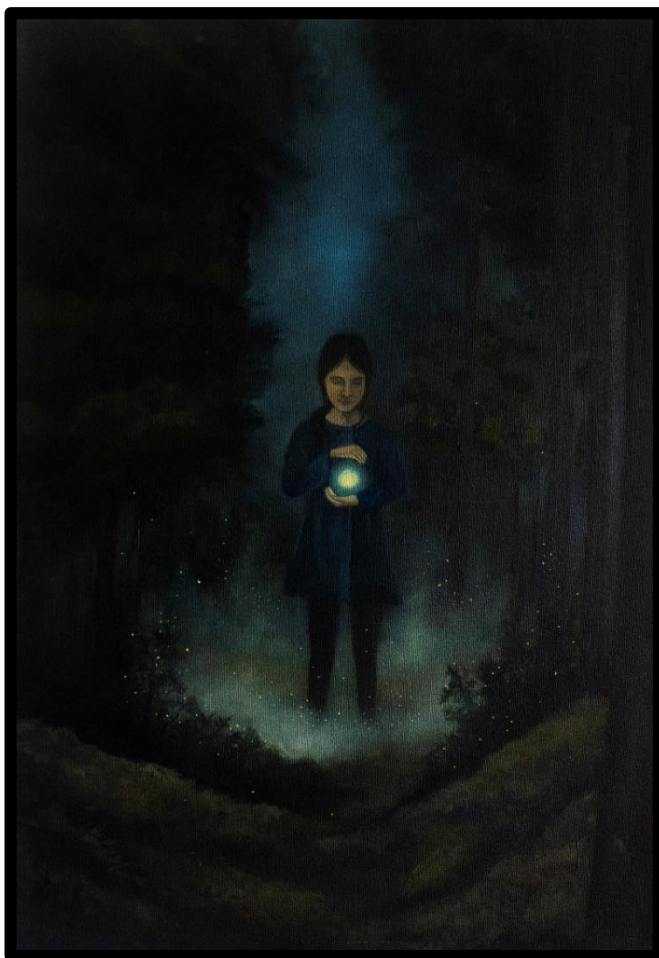
Después de haber cruzado el primer umbral, el joven deberá someterse a una serie de pruebas que servirán de

entrenamiento para despertar su Espíritu Heroico,

En la imagen, podemos ver a un joven escalando una montaña de piedra, las pruebas siempre buscaran la manera de hacerlo salir de sus comodidades, pero siempre lo invitaran a ascender, a perseguir las metas mas altas. En el fondo vemos un paisaje casi desértico, otra muestra más de la soledad con la que muchas veces el caminante deberá enfrentarse para salir

adelante con voluntad propia. Vemos como al momento de ir ascendiendo en la montaña, se va destruyendo la estructura, otro elemento que nos muestra que muchas veces los adversarios que tenemos son solo una ilusión que, al momento de enfrentarlos, desaparecen.

El niño, es acompañado por una creatura que le recuerda siempre su verdadero objetivo, el de elevarse por los cielos y nunca dejarse caer, el águila, como referente de la fuerza, la constancia y la grandeza. El joven, nunca se encuentra solo, siempre hay un referente que lo inspira a ser cada vez mas grande, fuerte y valiente.

7. ACERCAMIENTO A LA PRUEBA PROFUNDA.

Descripción: En el transcurso de todas las pruebas, el joven deberá enfrentarse a sus mayores miedos, muchos de estos, son representados por medio de la oscuridad.

Estos ejercicios continuos, permiten que el joven desarrolle una fuerza interna, encontrando su luz en la inmensa oscuridad. En la imagen, vemos a una joven en medio de un bosque oscuro,

rodeado de neblina y un ambiente frio. En medio de sus manos, sostiene una luz que le permite observar un poco mejor su camino.

Aquella luz representa elemento de gran valor, es algo que debe proteger y custodiar durante su viaje, además, vemos a su alrededor pequeños puntos de luz que son emitidos por las luciérnagas que habitan el bosque. Las creaturas se identifican con la luminosidad que lleva en sus manos, encontrando seres de su misma naturaleza. En este paso, el héroe se esta preparando para no dejar apagar su llama de los fuertes vientos del exterior y ser capaz de salir victorioso ante las pruebas más difíciles que aún deberá enfrentar.

8. PRUEBA DIFÍCIL O TRAUMÁTICA.

Descripción: Hay un momento determinado en la vida del joven que lo enfrenta cara a cara con una prueba, una experiencia que lo transforma para siempre, en donde tendrá que dar lo mejor de si mismo. El joven, aun con miedo debe ponerse la armadura que lo protege y salir a la batalla.

En la imagen podemos ver a un personaje que levanta su antorcha en medio de una atmosfera oscura, frente a él, se encuentra una montaña inmensa de donde surge una creatura mágica, personificada por el ave fénix. Este paso, representa la prueba de fuego, una de la más importantes en el proceso de transformación, el fuego, cambia la naturaleza de todo lo que toca, por lo tanto, es ese instante en el que el héroe , reconoce que dentro de si existe ese fuego transformador, y por eso lo lleva encendido y lo levanta con total determinación, la creatura, que está frente a él, simboliza así mismo el proceso de cambio, aquella metamorfosis que realiza el ave fénix, en donde muere y vuelve a renacer de sus cenizas. Entonces, nace un nuevo joven, con más determinación y fuerza interior,

defiende sus ideales y los pone por encima de las adversidades, ya no se siente solo pues hay una naturaleza superior que lo acompaña ante cada paso que da.

9.LA RECOMPENSA.

Descripción: El joven, después de haberse sometido a una prueba donde debía dar lo mejor de sí mismo y así poder salir a flote, demostrando su valentía, fuerza y

determinación, recibe una recompensa que lo hace recordar siempre la naturaleza de lo que está hecho.

En este caso específico, vemos a una joven en posición de reverencia frente a la naturaleza, se encuentra mirando fijamente un elemento sagrado, además, flota en medio de un lago sereno, manso y tranquilo, aquí hacemos una vez más la analogía del agua con sus propias emociones, ya el caos y la adrenalina han pasado, por lo tanto, todo esta en completa calma, internamente puede percibir la paz de la victoria.

La flor de loto que nace a su alrededor simboliza aquellas batallas ganadas. Resaltamos que los lotos solamente nacen del fango, tras unas raíces espesas y un ambiente complejo, por lo tanto, cuando nace la flor, se abre con total belleza y pulcritud. Esta es una obra que resalta esa flor que nace en medio de cada uno de nosotros, esa es la mayor recompensa que se puede obtener, la satisfacción interna de haber logrado salir a flote en medio de las dificultades. Siempre esta presente el componente de la luz, por eso del loto sale un pequeño destello, resaltando siempre lo sagrado y la importancia de mantener esa luz encendida.

10. EL CAMINO DE VUELTA.

Descripción: Cuando el héroe debe regresar a su mundo ordinario, puede generarse en si mismo una resistencia, muchas veces no queremos aceptar que la realidad existe y después de vivir inmerso en la magia y la grandeza, el tener que enfrentar la cotidianidad se vuelve muchas veces abrumador.

Debido a esto, cuando el joven debe volver a recordar de donde proviene,

es necesario que encuentre la manera de plasmar en ese mundo racional y estático un poco de magia, para así no morir en la desesperanza.

En la representación pictórica, vemos a un joven trabajando la tierra, se encuentra en el suelo y en sus manos lleva una pequeña planta, decide abrir un espacio en la tierra para poner allí sus raíces, y así dejar un poco de los aprendizajes que ha ido adquiriendo en medio de su viaje. Como podemos visualizar, la atmosfera del lugar vuelve a estar oscura y desolada, pero aquella planta que decide poner en la tierra tiene unos frutos que iluminan el camino de aquellos que se encuentran en profunda oscuridad. Es el primer paso para que otros nobles caminantes puedan adquirir la sabiduría que les permita adentrarse a una nueva vivencia transformadora.

Por lo tanto, una vivencia que no haya logrado generar en el interior de cada ser una intención valiosa de dejar un legado o de plasmar un poco de ese aprendizaje en el corazón de los otros, queda entonces como una simple experiencia sin valor alguno, pero cuando ésta es capaz de tocar la bondad de los otros y se abre al mundo con total disposición de enseñar algo que cambiará la vida de muchos, adquiere un valor trascendental y vale la pena sembrarlo en el terreno vacío de muchos corazones , proporcionando así un poco de felicidad y de sentido por la vida.

11. RESURECCION DEL HÉROE.

Descripción: Para que el joven logre encarnar de manera consciente la imagen del héroe dentro de sí, deberá enfrentarse una vez mas a una prueba que representa una muerte metafórica, pero en ocasiones puede generar una muerte real. Es un momento crucial donde las decisiones que se tomen cambiaran el curso de la historia que se vivió hasta ahora.

En este caso, la mejor representación del miedo y la oscuridad somos nosotros mismos. El enemigo más difícil de vencer muchas veces es nuestra propia mente, la carga de limitarnos y hacernos creer que nos somos capaces de dar un paso mas hacia adelante, es ahí cuando se generan barreras mentales, haciéndonos ver débiles, frustrados y sin fuerza para continuar con nuestro destino. Muchas personas deciden abandonar todo por lo que habían luchado y jamás se enfrentan con su propia sombra, pero aquellos que deciden tomar las riendas de su vida, lo vencen cara a cara, y se adentran a su propia naturaleza.

En esta imagen, vemos a una joven sentada, observándose detenidamente en el espejo, viendo su propio reflejo. No es fácil verse a sí mismo, ni aceptar los defectos y equivocaciones que hemos cometido, pero solo aceptando esas características seremos capaces de avanzar y de buscar una mejor alternativa que nos invite a cambiar y a pulir nuestros defectos; a su lado se encuentra una lámpara, recordando siempre su luz interior, ese foco que se enciende y que permite ver con mayor entendimiento las cosas que suceden.

Sobre ella, se encuentra una rama totalmente seca, representando así el paso de la muerte, en este caso metafórica, un árbol que espera florecer de nuevo en medio de la niebla y el frío, pero teniendo siempre una convicción interna de sacar los mejores frutos a flote. Este paso es realmente importante, pues ya aquí el joven interioriza todo lo que ha aprendido y se ve así mismo transformado y decidido.

12. REGRESO CON EL ELIXIR.

Descripción:

Superada la prueba, donde la personalidad es consumida y se elimina el ego del corazón del joven, comprende que es tiempo de regresar al lugar de

donde partió y así pensar en otros, dar su mano a quienes más lo necesiten y poder entregarse, convirtiéndose en guía y ejemplo para muchos otros que desean encontrarse a sí mismos.

Es entonces cuando se transmite un legado, como podemos ver en la imagen, se hace entrega del fuego sagrado que todo lo transforma, uno de ellos lo ofrece mientras que el otro lo recibe, como posición de discípulo. Sólo es posible aprender por medio de aquellos que han sido capaces de enfrentarse a las grandes batallas que la vida les pone. Una vez más, como en todas las pinturas vemos el azul puesto en el cielo, en representación del ideal Kairos, momento presente, la noche cobija los momentos más ceremoniales e internos del ser humano, permitiendo así mayor conexión con la paz y la receptividad de las enseñanzas más profundas y sagradas.

En medio del fuego, podemos ver a un dragón, simbolizando las pruebas a vencer. Esta creatura se presenta mucho en las historias de los grandes héroes, quienes antes de encontrar el tesoro perdido, deberán enfrentarse a este personaje. En este caso, el joven al hacer entrega del fuego sagrado a los demás caminantes advierte que habrá peligros, que deberán enfrentarse a grandes batallas y a sus propias sombras, sus propios dragones. Por lo tanto, una vez más, el ciclo se repite, dando espacio a la aventura y al surgimiento de una nueva juventud, dispuesta a luchar y a despertar su actitud heroica.

Toda esta obra, hace referencia a mi experiencia personal, un viaje de transformación que me conecta con la naturaleza más sublime de la vida. Tan solo espero, que sean muchos otros, valientes y decididos capaces de adentrarse a este mundo, y que, por medio de la pintura, la música, la danza o la escritura sean capaces de plasmar sus propias vivencias, que el artista siga siendo un mensajero, un receptor de ese mundo invisible, que solo puede ser visto por otros, gracias a ese proceso alquímico que transforma la materia en creación sensible. Que el arte nos conecte con ese otro mundo, que crucemos ese umbral y seamos capaces de enaltecer nuestra propia naturaleza, dando paso a un despertar colectivo que transforme y siembre luz en medio de la oscuridad.

CONCLUSIONES.

En el transcurso de nuestro proyecto al haber interiorizado en cuanto a las practicas, rituales y costumbres que llevan a cabo los artistas para el proceso de creación, podemos resaltar la importancia del carácter sagrado que se le proporciona a la vida y la satisfacción plena que se puede llegar a obtener. Uno de los mayores enfrentamientos que tienen las personas consigo mismas, es esa incapacidad de encontrarle sentido a lo que hace, por esto, la necesidad de implementar en nuestras prácticas artísticas la contemplación como elemento meditativo de la realidad proporcionará entre el artista y su mundo un equilibrio, una nueva manera de ver la vida. De esta manera lo que hace se convierte en un reflejo de si mismo, adquiriendo un valor tanto para el creador como para el que lo observa.

El artista no tan solo debe llevar a cabo una preparación en cuanto a su técnica, mostrando una destreza impecable al momento de plasmar lo que hace, sino que debe trabajar en si mismo, internamente. De esta manera, será capaz de encontrar la belleza que se encuentra en el mundo, desde las cosas mas simples y pequeñas, hasta las más grandes, complejas y superiores. Así, entregará armonía y belleza a su alrededor.

Al adoptar El mito del Héroe como un camino de vida, será posible asimilar las pruebas que se presentan en el camino, al adquirir un poco mas de conciencia frente a las adversidades y tener la fuerza interior suficiente para enfrentarlas, permitirá que dentro de nosotros despierte el Héroe que llevamos dentro. El cine y la literatura han sido grandes promotores del despertar

del Héroe, es la manera mas fácil en que podemos recrearlo así sea en nuestra imaginación, pero, cuando eso pasa de la ficción al mundo terrenal y vivencial adquiere inmediatamente un valor trascendental. De esta manera, seremos capaces de ver la vida con otros ojos. La fantasía es necesaria, tanto en los primeros años de vida, como en la adultez y la magia que proporciona en nosotros podrá ser entregada a quienes desean ver la vida con otros ojos, mas despiertos y libres de sombras.

El proyecto Kairos es una de las tantas alternativas que existen para darle a los jóvenes de hoy en día un motivo para enriquecer la vida y tener la oportunidad de alcanzar sus objetivos manteniendo una postura firme y decidida frente a lo que se desea lograr. Es necesario implementar en los jóvenes un camino donde se lleve en alto un ideal. Además, el utilizar el arte como una alternativa que conecte la vida cotidiana con un mundo superior, permite la creación de un puente que une lo visible con lo invisible, imposibilitando el adormecimiento de la conciencia, manteniendo la luz encendida en una sociedad que continuamente arrastra hacia la oscuridad.

Las manifestaciones artísticas del hombre son necesarias para darle expresión a los sentimientos mas sublimes que llevamos internamente, somos seres frágiles, temporales y perecederos, pero el arte en todo su esplendor proporciona eternidad y trascendencia, el arte forma parte del hombre y le permite edificar su propia historia. Además, cuando el arte esta acompañado de un proceso de formación filosófico, adquiere un valor reflexivo, el artista se convierte entonces en un buscador de la verdad, y su obra representa aquel misterio que todos

deseamos encontrar. Su obra, al ser leída y contemplada por otros, permite un encuentro entre la naturaleza sagrada de quien la aprecia y las intenciones mas nobles de quien la crea, el ritual en el arte es importante, pues genera una experiencia estética y al mismo tiempo significativa, invitando a los hombres a acercarse a su propio centro.

BIBLIOGRAFIA

Campbell, Joseph. (1959) *El Héroe de las Mil Caras*. México. Fondo de cultura económica.

Cattiaux, Louis. (2012) *Física y metafísica de la pintura*. Tarragona. Arola Editors.

Hegel, G.W.F (1997). *Introducción a la estética*. Barcelona. Editorial Península

Houston, Jean. (1993) *La Diosa y el Héroe. El viaje como símbolo e iniciación*. Arquetipos
Planeta.

Fajardo. Olga (2017) *La experiencia contemplativa. (En la mística, la filosofía y el arte)*
Barcelona. Editorial Kairós SA

Jinarajadasa. D. (1975). *El arte y las emociones*. México. Editorial Orion

Navarro. Rossana. (2016). *Experiencia mística y experiencia estética (afirmación plena del ser encarnado)* Bogotá. Facultad de teología.

Pozzoli. Teresa. (2007) *Espiritualidad, arte y belleza. (Espacios humanos para el desarrollo humano desde el pensamiento complejo)* Chile. Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas.

Sábato. Ernesto. (2004). *Antes del fin*. Barcelona. Editorial Seix Barral SA.

RALPH W, Emerson. (1969) *Nature*, cap, Dodd, Mead and Co. N.Y.

Sandoval. Humberto. (1995) *Hermenéutica de la cultura*. Bogotá. Carlos Castellanos.

Urbina. Pedro. (2008) *Filocalía o Amor a la Belleza*. Madrid. Ediciones Rialp, S.A.

WEBGRAFIA

Conferencias:

Matheos, José Corredor, (2017). *Espiritualidad y trascendencia en el arte contemporáneo*. VI Encuentro Arte Pensamiento. España. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=1-lhQA1Ztm8>

Padilla, Miguel Ángel, (2017). *Arte, belleza y creación*. VIII Congreso Nacional de filosofía, Alicante. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=HZYmHuacWu8>

Documentales:

CronicasDeTumbleweed. (13 de Julio de 2013) *La burbuja del arte contemporáneo* [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=8iduGSHiibw>

Entrevistas:

Kikovic, Daliborka. (*Joseph Campbell y el poder del mito*) **ESFINGE** Apuntes para un pensamiento diferente. Recuperado de: <https://www.revistaesfinge.com/culturas/mitologia/item/693-92joseph-campbell-y-el-poder-del-mito>

Lopez, Javier. 2015 (*Luis Racionero: “El arte actual está lleno de farsantes”*) **Hoyesarte.com.** Recuperado de: https://www.hoyesarte.com/literatura/arte/luis-racionero-el-arte-actual-esta-lleno-de-chamarileros_197017/